

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа культуры и искусств
ФГБОУ ВО СКГИИ

 / В. Х. Шарипов
«29» августа 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины

УПО.07.01. Элементарная теория музыки

специальность 52.02.02 Искусство танца (по видам)

Квалификация выпускника - Артист балета ансамбля песни и танца,
танцевального коллектива, преподаватель

Форма обучения – очная

Нальчик, 2023 г.

Рабочая программа «Элементарная теория музыки» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности
52.02.02 Искусство танца (по видам)

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
государственный институт искусств» Колледж культуры и искусств

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ

Прокудина Н.П.

Эксперт: преподаватель ККИ СКГИИ

Самгурова Л.А.

Рабочая программа «Элементарная теория музыки» рекомендована на заседании
ПЦК «Теория музыки»

Протокол № _____ 1 _____ от «28» августа 2023 г.

Председатель ПЦК

Шувалова Э.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	14
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	22

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее представление о музыкальной системе, элементах музыкального языка; понятие тематизма, синтаксиса, фактуры, типов изложения, звуковысотных систем музыкального языка и пр.; формирование навыков анализа нотного текста, характеристика выразительных средств в контексте содержания музыкального произведения, а также навыков владения изучаемыми элементами музыкального языка на клавиатуре и в письменном виде.

Цели и задачи дисциплины

Дисциплина *Элементарная теория музыки* в учебных заведениях среднего специального образования является составной частью профессиональной подготовки учащихся, обучающихся по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам) предусматривает обогащение теоретических знаний, совершенствование практических навыков, необходимых для деятельности будущих специалистов.

Данный предмет в системе теоретического цикла является основополагающим и, сосредотачивая в себе элементарные сведения из курсов гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений, инструментоведения, изучается в тесной связи со всеми предметами специального цикла. Основная задача предмета *Элементарная теория музыки* – формирование и развитие музыкального мышления учащихся, их аналитических способностей. Учащиеся должны усвоить теоретический материал курса в полном объеме, уметь работать с литературой, нотным текстом, грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной форме, владеть точной записью нотного текста, навыками игры на фортепиано, применять полученные знания и навыки на практике.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:

- 1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
- 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
- 3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

7) читать ноты несложных музыкальных произведений;

8) исполнять на фортепиано несложные музыкальные произведения танцевальных жанров и адаптированных образцов балетной музыки;

9) передавать характер и содержание музыки в ритмически организованных движениях.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных и профессиональных компетенций по данной специальности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования.

ОК 12. Проявлять гражданскую - патриотическую позиции, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ПК 1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.

ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и профессиональную форму.

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

В результате изучения предмета студент должен овладеть практическими навыками, позволяющими ему выявлять отдельные элементы музыкального языка и характеризовать общие жанрово-стилистические особенности музыкального произведения. Учащийся должен:

Иметь представление:

- о специфических свойствах музыки как вида искусства, о феномене музыкального произведения, различных жанрах и стилях в истории музыки;
- о средствах выразительности музыкального языка различных исторических периодов;

Знать:

- теоретический материал в полном объеме;

- ***Уметь:***

- выполнять теоретический анализ музыкального произведения с целью определения отдельных элементов музыкального языка;
- профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной форме;
- уметь работать с литературой;
- применять полученные знания и навыки на практике.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка	49ч.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	35ч.
Самостоятельная работа обучающегося	14ч.
Формы контроля	контр.р.- 1 семестр экзамен -2 семестр

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование темы	Количество часов аудиторн. раб.	
		Лекц.	Самост.
1 семестр			
1.	Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки	2	
2.	Музыкальный звук и его свойства. Музыкальные системы		
3.	Нотное письмо. Знаки сокращения нотного письма	2	1
Временная организация музыки:			
4.	Метр. Ритм. Темп. Размер	2	1
5.	Строгий метр	2	1
6.	Свободный метр	2	1
Звуковысотная организация музыки:			
7.	Интервалы	2	1
8.	Аккорды	2	1
2 семестр			
9.	Лад. Мелодические лады	2	1
10.	Гармонические лады. Тональность	4	1
11.	Модуляция. Отклонение	4	1
	Контрольный урок	2	
Музыкальный тематизм:			
12.	Музыкальная тема	4	1
13.	Мелодия. Мелизмы		1
14.	Фактурный облик музыкальной темы	2	1
15.	Синтаксическая организация музыкальной темы	2	1
16.	Секвенция. Транспозиция	1	1
	Всего	35	14
	ИТОГО:	49	

Содержание дисциплины

Тема 1. Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки

Специфика музыки – временная организация звуковысотных соотношений. «Музыка – искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев). Общая характеристика музыкальных выразительных средств (мелодии, лада, ритма, гармонии, фактуры). Исторический путь развития музыкального искусства. Краткие сведения из истории теории музыки (Гвидо Аретинский, Царлино, Рамо, Риман, Асафьев, Способин, отдельные сведения из современной теории).

Курс элементарной теории музыки – основополагающий предмет в комплексе музыкально-теоретических дисциплин.

Тема 2. Музыкальный звук и его свойства. Музыкальные системы

Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Звуки с определенной высотой и шумовые. Свойства и качества звука. Натуральный звукоряд. Обертоны. Строй. Пифагоров, натуральный, темперированный строй. Музыкальная система. Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные названия ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. Знаки альтерации (ключевые и случайные). Производные ступени звукоряда. Энгармонизм. Диатонические и хроматические полутоны и тоны.

Тема 3. Нотное письмо. Знаки сокращения нотного письма

Происхождение нотного письма (для специальности № 0504 «Теория музыки»). Запись высоты звука. Нотный стан. Ключи. Система ключей «соль», «до» и «фа». Запись длительности звука. Увеличение длительности звука. Паузы.

Сведения из истории нотного письма: невменная запись, мензуральная нотация, цифрованный бас. Знаки сокращения нотного письма. Методы современной нотации.

Темы 4-6. Временная организация музыки

Тема 4. Метр. Ритм. Размер. Темп

Метр и ритм в музыке и других искусствах. Ритм в широком смысле. Соотношение понятий метра и ритма. Метр и ритм в узком смысле. Метр – организация музыкального ритма, опирающаяся на чередование сильных и слабых долей и проявляющаяся в равномерной или неравномерной пульсации и акцентуации. Ритм – форма организации звукового потока во времени; организация звуков одинаковой или различной длительности.

Метр и размер. Простые, сложные, смешанные метры и размеры. Такт. Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначение характера исполнения.

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера, темпа, определенных ритмических фигур с жанрами.

Тема 5. Строгий метр

Основные проявления в музыке метра с регулярной акцентностью (строгий метр). Нормативное (четное) деление длительностей. Ритмические рисунки.

Основные принципы группировки длительностей.

Тема 6. Свободный метр

Основные проявления в музыке метра с нерегулярной акцентностью. Переменные размеры. Особое (нечетное) деление длительностей. Явления полиметрии и полиритмии. Безакцентность (времяизмерительность) в музыке.

Темы 7-11. Звуковысотная организация музыки

Тема 7. Интервалы

Интервал. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интервалов. Обращение интервалов. Классификация интервалов

- по временному соотношению: мелодические и гармонические;
- по отношению к октаве: простые и составные;
- по положению в музыкальной системе: диатонические и хроматические ;
- по фонизму: консонирующие и диссонирующие;
—по положению в ладу: устойчивые и неустойчивые.

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма (пассивный и активный).

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз.

Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов акустическое и ладовое.

Характерные интервалы гармонических мажора и минора, их разрешение.

Хроматические интервалы в мажоре и миноре, общие закономерности их разрешения. Разрешение любого хроматического интервала вне тонального положения.

Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (контуры мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие интервалы, устойчивые и неустойчивые, наличие увеличенных и уменьшенных интервалов).

Роль интервалов в образовании вертикали. Самостоятельная или относительно самостоятельная роль интервалов в музыкальной ткани или отдельном ее пласте. Фонизм интервалов – консонансы и диссонансы, степень диссонантности, выявление мажорности или минорности Интервал как часть аккорда. Дублировка

мелодической линии. Интервал как основа музыкальной интонации. **Тема 8. Аккорды**

Созвучие. Аккорд. Основные исторические этапы развития вертикали
Классификация аккордов

- по интервальному строению: моноаккорды (моноинтервальные и полиинтервальные) и полиаккорды.
- по фонизму: консонирующие и диссонирующие (зависимость от интервального состава).
- по положению в ладу: диатонические, альтерированные, хроматические.
- по положению в тональности: устойчивые и неустойчивые.
- по положению основного тона (по внутреннему распорядку звуков) – основной вид и обращения.

Энгармонизм аккордов.

Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Главные трезвучия лада. Разрешение неустойчивых трезвучий. Побочные трезвучия. Способы разрешения побочных трезвучий (по тяготению ступеней при помощи оборотов с убедительным показом тональности, по кварто-квинтовому соотношению, например, V^T-II-V-I). Разрешение увеличенного и уменьшенного трезвучий и их обращений. Разрешение трезвучий в мелодических формах мажора и минора.

Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на ступенях мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные септаккорды (D₇, II₇, VII₇) с обращениями. Их разрешение: автентическое (ведение септими на ступень вниз), внутрифункциональное и плагальное разрешение (септима остается на месте). Побочные септаккорды с обращениями, их функциональная принадлежность, способы их разрешения (по образцу: D₇ – T, D₇ – VI₅₃, VII₇ – D₆₅, II₇ – V₄₃).

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в построении мелодии: развертывание аккордов по горизонтали, координация горизонтали и вертикали (аккорды и аккордовые тоны в качестве опоры мелодической линии), аккордовые и неаккордовые звуки. Аккорд – структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда (ладовые функции аккордов – T, S, D, M; преобладание устойчивости и неустойчивости, диатоники или хроматики, автентических или плагальных оборотов, аккордов главных или побочных ступеней). Фонизм гармонии (консонанс – диссонанс, мажорность – минорность, основной вид – обращения).

Тема 9. Лад и тональность

Общее понятие о ладе эстетическое и теоретическое. Лад как система музыкального мышления. Интонационная природа лада, его историческое

происхождение. Основные категории лада: функции устоя и неустоя, тяготение и разрешение. Конкретные ладовые структуры, их различия (мера устойчивости тоники, ясность выявления тонического центра, острота тяготений, окраска лада – мера выявления мажорности или минорности, диатонические и хроматические (альтерированные) разновидности ладовых структур, условная диатоника). Ладовые структуры – источник выразительных красочно–колористических возможностей музыкального высказывания, реальная основа различных стилей и направлений.

2 принципиально различных типа ладов:

- мелодические лады
- гармонические лады

Мелодические лады. Характеристика звукорядов: по интервальной структуре (гемитонные и ангемитонные), по количеству ступеней, по объему Характер функциональных отношений: устой, побочная опора, неопорные тоны. Переменные лады. Разновидности мелодических ладов: дихорд, трихорд в кварте, пентатоника, диатонические семиступенные лады, старинные церковные лады, лады с двумя увеличенными секундами (венгерский, андалузский). Симметричные лады: целотоновый, тон-полутон, тритоновый (лад Петрушки).

Тема 10. Гармонические лады. Тональность

Гармонические лады. Функциональная характеристика: TSDT, логика тональных функций. Полный гармонический оборот как грамматическая норма гармонического языка классико-романтического периода. Характеристика звукорядов: мажор и минор. Разновидности, основанные на взаимопроникновении звукорядов мажора и минора: гармонические, мелодические, альтерированные лады.

Тональность – репрезентант гармонических ладов. Признаки классической тональности. Кварто-квинтовый круг. Энгармонизм тональностей. Выразительное, колористическое значение, семантика тональностей. Развитие тональности в истории музыки.

Тема 11. Модуляция. Отклонение

Понятие. Тональный план произведения. Виды модуляции по месту в форме: внутритемная и межтемная. Виды модуляции: мелодическая, ладовая, энгармоническая, сопоставление, плановая или постепенная. Родство тональностей: диатоническое (I степень), мажоро-минорное (II степень), хроматическое (III степень). Тональности параллельные, одноименные, однотерцовые. Модуляционные признаки первичные и вторичные (модуляционный хроматизм).

Отклонение – средство гармонического развития и расширения тональности. Хроматика – система, основанная на диатонике и связанная с качеством вводноновости. Явления альтерации и хроматизма (хроматизм внутритональный и модуляционный). Хроматизм вспомогательный и проходящий. Хроматические

интервалы и аккорды в тональности. Общие принципы разрешения хроматических интервалов и альтерированных аккордов. Роль хроматизма в построении мелодической линии (обострение тяготений), роль альтерации в аккордах (изменение структуры вертикали, фонизм). Хроматическая гамма: правописание в мажоре и миноре, ее выразительные возможности.

Темы 12-16. Музыкальный тематизм

Тема 12. Тема музыкального произведения

Феномен музыкального произведения. Тема произведения: понятие и общие черты музыкальных тем (носитель образа, оформленность, завершенность высказывания, потенциал к дальнейшему развитию). Двойственность музыкальной темы, рассмотрение ее с двух позиций: содержательной и материально-звуковой.

Жанровые истоки тематизма, опора на первичные жанры. 4 источника: речевой, моторно-пластический, песенный и сигнальный.

Тема 13. Мелодия. Мелизмы

Понятие. Значение мелодии в музыке. Специфические свойства. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повторность звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение; плавное – постепенное – движение и скачки; закон мелодического равновесия). Мелодическая вершина. Кульминация, средства достижения кульминации. Некоторые приемы мелодического развития (повторение, орнаментированное повторение, варьирование, обращение, увеличение, уменьшение, растяжение мелодических интервалов). Координация мелодического рисунка с ладом, аккордом (аккордовые и неаккордовые звуки, ладовое положение опорных тонов мелодии, ладовая окраска) – источник выразительности мелодии. Мелодия вокального и инструментального типов.

Мелизмы. Их мелодическая природа. Способ образования мелизмов. Виды мелизмов, краткая характеристика и обозначение. Короткий и долгий форшлаг, тирата, простой и двойной мордент, группетто, трель.

Применение мелизмов. Их роль в образовании мелодической линии. Расшифрованные («выписанные») мелизмы. Мелизмы в музыке различных эпох, стилей и авторов: в музыке XVII века, у Баха и Куперена, в музыке венских классиков, романтиков, в современной музыке).

Тема 14. Фактурный облик музыкальной темы

Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Склад. Виды складов: монодический; гармонический: гомофонный и аккордовый; полифонический: имитационный, разнотемный (контрастный), подголосочный, гетерофонный; смешанный (гомофонно-полифонический). Фактура. Фактурные планы, голоса, функции (ведущие и аккомпанирующие). Выразительная роль фактуры.

Тема 15. Синтаксическая организация музыкальной темы

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура, главные признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или ритмических фигур). Мотив. Фраза. Масштабно-синтаксические структуры (периодичность, суммирование, дробление и дробление с замыканием).

Изложение темы в виде фразы, предложения или периода. Период – основная форма изложения музыкальной темы. Нормативный период и разновидности. Каденция, виды каденций. Общее представление о простых формах (двух и трехчастной).

Тема 16. Транспозиция. Секвенция

Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). Применение транспозиции.

Транспонирующие инструменты, запись их в партитуре.

Секвенция (общее понятие). Секвенция – один из приемов развития музыкального материала. Место секвенций в форме. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модулирующие. Разновидности модулирующих секвенций (по родственным тональностям и по равновеликим интервалам).

Мотив секвенции, звено секвенции. Применение секвенций в музыке разных эпох, стилей и авторов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Библиографический список

Основная литература

1. Алексеев, Б. Элементарная теория музыки / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – Москва, 1986.
2. Курс теории музыки / под ред. А. Л. Островского. – Ленинград, 1978.
3. Хвостенко, В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки / В. Хвостенко. – Москва, 1994.
4. Асафьев, Б. Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев. – Ленинград, 1971.
5. Барсова, И. Очерки по истории партитурной нотации / И. Барсова. – Москва, 1997.
6. Браудо, И. Артикуляция (о произношении мелодии) / И. Браудо. – Ленинград, 1973.
7. Вахромеев, В. Ладовая структура русских народных песен и ее изучение в курсе элементарной теории музыки / В. Вахромеев. – Москва, 1968.
8. Григорьев, С. Полифония / С. Григорьев, Т. Мюллер. – Москва, 1961.
9. Грубер, Р. Всеобщая история музыки. Ч. 1. / Р. Грубер. – Москва, 1960.
10. Евдокимова, Ю. Музыка эпохи Возрождения / Ю. Евдокимова, Н. Симакова. – Москва, 1982.
11. Красинская, Л. Элементарная теория музыки / Л. Красинская, В. Уткин. – Москва, 1983.
12. Куперен, Ф. Искусство игры на клавесине / Ф. Куперен. – Москва, 1973.
13. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко / М. Лобанова. – Москва, 1994.
14. Медушевский, В. Интонационная форма музыки / В. Медушевский. – Москва, 1993.
15. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / Сост. и ред. В. Шестаков. – Москва, 1986.
16. Музыкальная энциклопедия. Т. I - VI. – Москва, 1973-1982.
17. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке : учебное пособие / Е. Назайкинский. – Москва, 2003. Мультимедийные средства обучения
18. «Элементарная теория музыки». Мультимедийное учебное пособие / сост. С. Бархатова, программная реализация Ю. Игнатова. – Тюмень : Тюменский колледж искусств, 2007.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия по дисциплине «Элементарная теория музыки» предполагают использование и наличие:

- аудитории
- видео-аудиовизуальные средства обучения
- фортепиано
- Наглядные пособия: конспекты лекций, список литературы по темам.

Методические рекомендации преподавателям.

Особо важным аспектом является курсовая работа. Это первый опыт самостоятельного научного письменного исследования, которое требует пристального внимания. Преподаватель должен четко сформулировать его цели, рекомендовать литературу, обсудить с учащимися план, помочь отредактировать готовый текст. Возможны два направления в тематике курсовых работ. Одно из них основано на изучении и обобщении справочной литературы. Такие темы посильны учащимся первого курса и призваны расширить их знания, научить пользоваться справочниками, ориентироваться в специальной литературе, грамотно пересказывать текст. Работы другого, аналитического плана включают разбор музыкального произведения (миниатюра или фрагмент крупного произведения) либо подбор музыкальных примеров на какую-либо тему с обобщением и описанием их. Подобные работы намного сложнее и требуют от учащихся определенной зрелости мысли. Музыкальные произведения должны быть наделены интонационно-техническими особенностями, при этом понятны учащимся по эмоционально-образному содержанию.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Для более глубокого, осмысленного и прочного усвоения изучаемой литературы определения тех или иных понятий, примеры и положения одного источника следует сравнивать, сопоставлять с тем, как они даются в других источниках, в том числе и в конспектах лекций.

Конспектирование литературы зависит от характера изучаемого материала и назначения конспекта. Вместе с тем с полной определенностью можно утверждать, что конспект сжатый, как правило, ценней пространного; им удобнее пользоваться, особенно если он написан разборчиво, а сама форма записи раскрывает группировку и соподчинение материала. Для этого выделяют главное, второстепенное, примеры. Достигается это путем подчеркивания (в том числе и цветными пастами) отдельных слов или предложений, выделением абзацев и т. п. Конспект особо ценен, если он является как бы сводом различных точек зрения, в том числе и точки зрения автора, если разнообразный материал сведен по возможности в таблицы, схемы, графики.

Перечень основной учебной литературы.

1. Способин. И. Элементарная теория музыки / И. Способин. – Москва, 2001.
2. Упражнения по теории музыки / сост. Н. Афонина, Т. Бабанина. – Санкт-Петербург, 2002.

Формы работы на уроках

Сложность предмета *Элементарная теория музыки* – в многосоставности, объеме, разнообразии тем и направлений работы. Формы работы в курсе разнообразны. Это:

- объяснение материала и изложение содержания темы;
- игра на фортепиано примеров из музыкальной литературы, мелодий в ключах «До», секвенций, цифровок, гамм, интервалов, аккордов, транспозиции;
- выполнение письменных и устных заданий на построение гамм, интервалов, аккордов, запись в ключах, транспозицию, группировку, расшифровку мелизмов;
- анализ музыкальных произведений; сочинений мелодий и музыкальных построений;
- написание курсовых работ.

Следовательно, и формы уроков по элементарной теории музыки различны. Возможно преобладание на уроке одного из видов работы, например: лекция – объяснение нового материала, проверка творческого задания, контрольная работа, устный опрос по теории, проверка практических заданий на фортепиано, анализ музыкальных произведений. Однако преподаватель должен учитывать, что выработка практических навыков построения элементов музыкальной речи требует еженедельного контроля в классе и периодического повторения важнейших тем на протяжении всего периода изучения предмета.

Важной частью учебного процесса является организация самостоятельных занятий учащихся. Самостоятельная работа – процесс, направляемый и контролируемый преподавателем. В часы, предусмотренные программой для самостоятельной работы, входит:

- выполнение домашних заданий устно и письменно;
- работа с дополнительной литературой;
- игра на фортепиано;
- подбор примеров из музыкальной литературы;

- подготовка курсовой работы.

Объем и форма домашних заданий, равномерное распределение времени в течение недели, четкий и постоянный контроль (своевременная проверка домашних заданий, еженедельный опрос всех учащихся, контрольные уроки по темам, итоговые контрольные уроки) должны обеспечить качественное усвоение материала и овладение всеми необходимыми навыками.

В работе над примерами из музыкальной литературы задания должны варьироваться в зависимости от темы, постепенно усложняясь. Пример можно просто назвать, точно указав произведение, часть, опус, тональность, размер; сыграть по нотам, выписать; сыграть без нот, выучив дома, найти в нотах непосредственно в классе, исполнив с листа; вспомнить в знакомом произведении (в том числе пройденном в курсах музыкальной литературы, фортепиано и др.). Необходимо также развивать у учащихся умение оценить точность, яркость, характерность примера.

Важная форма работы – анализ музыкальных произведений. При изучении предмета учащиеся должны овладеть техническим анализом (определение отдельных элементов музыкальной речи – интервалов, аккордов, тональностей, отклонений, видов ладовых структур, ритмических рисунков и т.п.). Однако необходимо с самого начала ориентировать учащихся на целостный охват музыкального произведения, выявление прежде всего характера данной музыки, качества звучания, ее звукового облика с последующей оценкой тех средств, которые выполняют наиболее существенную роль в создании целостного музыкально-художественного образа.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля.

• Текущий контроль

Кроме основной лекционной формы проведения занятий, особое внимание обращается на выработку практических навыков учащихся. Для этого предусматривается систематическое проведение **контрольных уроков** в виде отчетов по пройденному материалу. В течение учебного года в курсе *Элементарной теории музыки* предусмотрено проведение контрольных уроков по главным темам: «Нотное письмо», «Метр и ритм», «Интервалы», «Аккорды», «Лад и тональность», «Музыкальный тематизм».

• Промежуточный контроль

В конце I семестра выставляется оценка на основе текущего учета знаний. Во II семестре экзамен. Защита курсовых работ может стать частью итогового экзамена, а может быть осуществлена во внеурочное время. При проведении экзамена по дисциплине предусматриваются ответы в устной и письменной форме. Письменная

работа проводится в учебное время, отведенное на изучение данного предмета (обычно на последнем занятии по учебному плану).

Примерный список тем курсовых работ

1. Нотное письмо
2. Ключи
3. Цифрованный бас
4. Способы современной нотации
5. Мелизмы
6. Метр и ритм
7. Ритм в поэзии и музыке
8. Темп. Агогика
9. Тональность
10. Мелодия
11. Фактура
12. Секвенция
13. Музыкальный синтаксис
14. Средневековые лады
15. Краткие сведения из истории учений о музыке (возможно разделение на отдельные эпохи, крупнейшие фигуры в истории теории).

Требования к уровню освоения дисциплины по каждой форме контроля:

Примерный вариант письменной экзаменационной работы

1. Переписать мелодию с правильной группировкой и расшифрованными мелизмами.
2. Построить вверх и вниз хроматическую гамму *gis moll*.
3. Обозначить интервалы, указав их диатонический или хроматический вид.
4. В данных интервалах определить акустические свойства.
5. Данные хроматические интервалы обозначить, найти их тональности и разрешить
6. В предложенном фрагменте музыкального произведения определить тональность и обозначить в аккордовые функции.
7. В тональности *Des dur* записать аккорды нотным текстом:
T6 II7_Г D43b5 T7 VII7 → II DD2 D6 D43 → VI II43_Г#1#3 T64 D2 D2#5
T6 D9 → VI S6_Г K64 D7 T
8. В мелодиях определить разновидность модального лада и построить звукоряд.

Устный опрос проводится по билетам. Структура экзаменационного билета:

1. Теоретический вопрос.
2. Практические задания.
3. Анализ нотного текста.

Примерный список теоретических вопросов

1. Звук. Свойства звука. Названия и запись звуков.
2. Музыкальная система. Строй. Темперация.
3. Метр. Ритм. Темп.
4. Строгий метр. Группировка длительностей в тактах.
5. Свободный метр. Полиритмия и полиметрия. Особое деление длительностей.
6. Интервал. Классификация интервалов.
7. Интервалы на ступенях мажора и минора.
8. Аккорд. Классификация аккордов.
9. Трезвучия на ступенях мажора и минора.
10. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Разрешение септаккордов.
11. Мелодические лады.
12. Гармонические лады. Тональность. Квинтовый круг тональностей.
13. Хроматизм. Виды хроматизма.
14. Модуляция. Родство тональностей.
15. Понятие энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов, тональностей.
16. Фактура.
17. Музыкальная тема.
18. Мелодия. Мелизмы.
19. Секвенция. Виды секвенций.
20. Музыкальный жанр.

Практические задания строятся на основе всех разделов курса и включают разнообразные упражнения. Наиболее показательными являются

- творческие задания на импровизацию мелодий или интервально-аккордовых построений,
- игра трех видов секвенций (тональные или диатонические, модулирующие по родственным тональностям, модулирующие по равновеликим интервалам) на мелодические, интервальные и аккордовые мотивы,
- игра интервальных и аккордовых последовательностей по цифровкам,
- а также построение от звука вверх и вниз всех видов аккордов и их обращений,
- построение в тональности интервалов и аккордов определенного вида с разрешением,
- игра различных видов гамм,
- транспозиции в ключах и/ или в другую тональность.

Произведения, рекомендуемые для анализа отдельных элементов музыкального языка с возможными обобщениями жанрово-стилевого своеобразия и выходом на уровень целостного анализа.

1. Бах. Прелюдии и фуги, части из сюит, хоралы, арии, речитативы из «Страстей», кантат и Мессы си минор.
2. Гайдн. Части из сонат, ораторий.
3. Моцарт. Фортепианные пьесы, песни, части из сонат, номера из опер.
4. Бетховен. Части из сонат, симфоний, концертов; песни.
5. Шуберт. Песни, фортепианные миниатюры.
6. Шуман. Романсы, пьесы для фортепиано.
7. Шопен. Мазурки, прелюдии, этюды, полонезы, экспромты, ноктюрны.
8. Лист. Пьесы.
9. Глинка. Романсы, арии из опер.
10. Бородин. Романсы, фортепианные миниатюры, фрагменты из опер.
11. Мусоргский. Романсы, фрагменты из опер.
12. Римский-Корсаков. Фрагменты из опер, романсы.
13. Чайковский. Пьесы из циклов «Детский альбом» и «Времена года», романсы, арии из опер.
14. Скрябин. Прелюдии.
15. Рахманинов. Фортепианные пьесы и романсы.
16. Прокофьев. Фортепианные пьесы, номера из балетов.

Перечень вопросов, которые выносятся на экзамен:

1. Исторические типы ритмической организации в музыке.
2. Гармонические ладовые системы.
3. Мелодические ладовые системы.
4. Аккорд: понятие, виды аккордовых структур.
5. Интервалы диатонические и хроматические.
6. Хроматизм и альтерация.

Критерии оценок по основным формам работы

Письменная работа (1 академический час).

Оценка «5». Работа выполнена в установленное время. Все упражнения сделаны без ошибок и, таким образом, выявлено свободное владение пройденным материалом.

Оценка «4». Работа выполнена в установленный срок и обнаруживает безусловное понимание учащимся всего пройденного материала. Ответы на отдельные вопросы недостаточно исчерпывающи. Допущено незначительное (1-3) количество ошибок, не являющихся существенными.

Оценка «3». Работа выполнена целиком и в срок. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд вопросов не исчерпывают всех возможных вариантов. Работа содержит значительное (4-6) количество ошибок существенного характера.

I. *Упражнения на фортепиано.*

Оценка «5». Грамотно и внимательно прочитаны и выполнены условия всех заданий. Упражнения сыграны в умеренном или подвижном темпе. Строго соблюден заданный ритм. Продемонстрирован навык беглой транспозиции.

Оценка «4». Непринципиальные неточности в исполнении заданного условия. Отдельные нарушения ритма в игре и транспозиции.

Оценка «3». Ошибки в выполнении условия. Ряд погрешностей и ошибок в исполнении ритма. Неграмотно построены или разрешены отдельные аккорды, интервалы. Недостаточно свободная транспозиция.

II. *Анализ.*

Оценка «5». Выполнен подробный структурный и гармонический анализ. Определена связь гармонии с формой. В ответе сделаны некоторые обобщения, раскрывающие содержание музыки.

Оценка «4». Показана техника структурного и гармонического анализа. Допущены незначительные неточности в этой работе. Определена связь гармонии с формой.

Оценка «3». Определены грани формы. Гармонический анализ выполнен с ошибками, недостаточно подробно.

Оценка «2». Ответы на вопросы отсутствуют.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения: умения, знания	Показать результаты	оценки Форма контроля и оценивания
<p style="text-align: center;">Умет/Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выполнять теоретический анализ музыкального произведения с целью определения отдельных элементов музыкального языка; • профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и письменной форме; • уметь работать с литературой; • применять полученные знания и навыки на практике. 	<p>Иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о специфических свойствах музыки как вида искусства, о феномене музыкального произведения, различных жанрах и стилях в истории музыки; • о средствах выразительности музыкального языка различных исторических периодов; 	<p>текущий</p> <p>промежуточный</p> <p>Итоговый</p>